

Guide de production vidéo

Table des matières

Ce guide a pour objectif de vous aidez à réaliser des vidéos. Bien entendu, nous n'avons pas la prétention de tout dire et nous n'inventons rien. Nous avons voulu, tout simplement, démystifer les techniques de base de la création cinématographique. Si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez besoin d'éclaircissement pour la réalisation de vos films, vous pouvez nous contacter, par courriel, à info@chetikoi.tv.

De plus, plusieurs sites Internet renferment des informations très pertinantes sur la réalisation de films. Ils nous ont inspirés pour produire ce guide et, nous en sommes certain, pourront également vous aider dans vos réalisations. N'hésitez pas à faire des recherches, plus vous comprendrez les techniques du langage cinématographique, plus la qualité de vos films sera amélioré.

Ça tourne, action!

Recherche et réalisations
Sébastien Dubois
Francis Fortier
François Therrien

1. Étapes de production

A) Développement

Écriture du scénario et élaboration des lignes directrices de création. C’est à ce moment qu’on fait le dépouillement du scénario et le découpage technique.

B) Préproduction

On choisit l’équipe, les comédiens, les lieux de tournage, le style de décors et des costumes. On élabore le plan de travail et l’horaire du tournage.

C) Production

C’est le temps du tournage.

D) Postproduction

le montage visuel commence parfois pendant le tournage et se poursuit longtemps après. Les effets visuels sont crées, la bande sonore est montée et la musique est enregistrée.

E) Distribution ou mise en marché

Vente du film aux distributeurs et aux télévisions, traduction, sous-titrage, campagne publicitaire.

2. Écriture d'un scénario

2.1 Trame narrative

La trame classique est la technique la plus simple et la plus courante. Il s'agit de « découper » votre histoire en trois actes, avec un début, un milieu et une fin. Pour débuter, écrivez, en quelques phrases, ce qui représente le mieux votre histoire.

Suggestions :

- Choisissez un cadre simple où se situe l'action du film;
- Définissez le caractère de vos personnages, montrez leurs habitudes;
- Essayez de présenter votre personnage principal rapidement, en moins d'une minute (une page de scénario);
- Trouvez un élément déclencheur, un incident qui va obliger vos personnages à résoudre un problème et à se définir un objectif;
- Déterminez le moment où votre histoire parvient à son maximum d'intensité, un pic dramatique qui ne conclut toutefois pas l'action;
- Puis, engagez-vous résolument vers la fin de votre histoire;
- Concluez par une « chute », verbale ou visuelle, qui marque le dénouement de l'action. Vos personnages sont-ils parvenus, ou non, à résoudre leur problème ?

Conseils:

- Observez la vie autour de vous pour mieux l'utiliser ou la réinventer;
- N'oubliez pas votre intention de départ et gardez-la comme fil conducteur;
- Mettez des obstacles sur la route de vos personnages;
- Chaque scène doit être utile au récit. Ne vous perdez pas dans les détails ou les longues descriptions;
- Evitez les répétitions sur les intentions de vos personnages ou dans leurs actions;
- Pensez aux spectateurs (que comprend-t-il);
- Montrez au lieu de dire (une image vaut mille mots).

2.2 Découpage des scènes

Un scénario se découpe comme les scènes d'une pièce de théâtre : on appelle cela des séquences. On change de séquence quand l'action du film est modifiée, par exemple, par l'arrivée d'un personnage ou un changement de lieu.

2.3 Dialogues

Au cinéma, les échanges de paroles entre les personnages sont généralement plus courts et plus directs que dans la vie de tous les jours.

Suggestions concernant les dialogues :

- Être clair et compréhensible;
- Être bref avec ses dialogues.
- Privilégier une information visuelle plutôt que verbale.
- Ne pas oublier qu'un dialogue sert surtout à faire avancer l'action.

2.4 Exemple d'une scène d'un scénario

1. INTÉRIEUR CHAMBRE de Francis – Nuit

Francis tourne en rond dans sa chambre. Une feuille blanche avec un crayon trône sur son bureau.

COLOCATAIRE DE JEAN – voix hors champ
(ton moqueur)
L'histoire pourrait raconter la vie d'un gars qui a pas d'idées!

Francis s'assoit à son bureau, la tête entre les mains. Quelques instants plus tard, son regard s'illumine.

FRANCIS
(ton excité)
J'ai trouvé!

Francis prend son crayon et se met à écrire sur la feuille.
Fin de la scène

Comme vous pouvez le constatez, les indications sont courtes et précises. Certains scénarios donnent plus de détails (couleur des murs, vêtements du personnage, etc.), mais, généralement, ces détails son décidés lors du dépouillement du scénario.

2.5 C'est à votre tour

- Décrivez vos personnages (courte et précise, quelques mots par personnage)
- Décrivez l'action de votre film (en 3 phrase seulement)
- Introduction de votre film (comment allez-vous introduire votre histoire)
- Développement de votre film (qu'elle est l'action principale et comment elle se déroule)
- Conclusion de votre film (qu'elle est le dénouement, comment l'histoire se termine)

Avec ces éléments, vous pouvez maintenant écrire votre scénario.

3. Reportage et documentaire

Comparativement a une œuvre de fiction où l'on crée une histoire de toute pièce, le documentaire et le reportage sont basé sur des faits réels. Un reportage comporte au moins une entrevue. L'entrevue permet, par le biais des commentaires, des réflexions ou de l'avis d'une personne (souvent une figure d'autorité), d'appuyer votre propos.

Le modèle que prend votre reportage doit être décidé avant même le tournage. Vous devez choisir un sujet, le documenter et établir votre point de vue face à celui-ci. Avec un plan bien défini, vous aurez plus de faciliter à cerner votre sujet.

3.1 Élaboration de l'idée

A) Le choix du sujet
Pour une première expérience, le choix d'un sujet de proximité est sans doute préférable (au sein de l'établissement, dans la famille, auprès de proches). Cela permettra de faciliter les prises de contact.

B) La constitution des équipes
Pour l'efficacité du travail de groupe, le nombre de 4 par équipe de reportage permettra une bonne répartition des taches :
- 1 interviewer/réalisateur
- 1 assistant réalisateur (chargé du planning et de la communication)
- 1 Caméraman
- 1 preneur de son.

C) La recherche d'un point de vue
Elle consiste en l'élaboration du sujet et de l'angle sous lequel vous désirez l'aborder. Il est essentiel de prendre le temps de bien définir son sujet afin d'être en contrôle lors d'éventuelles entrevues. La documentation est primordiale si vous désirez être pris au sérieux.

D) La prise de contact
Un 1er rendez-vous est nécessaire pour mieux cerner le sujet et faire connaissance avec les acteurs - témoins, susceptibles d'être interviewés.

E) Le repérage
Il est très utile, d'effectuer un repérage des lieux, afin de connaître les espaces exploitables pour le tournage à venir(lumière, décors, environnement sonore). N'hésitez pas à filmer du « stock shot » pour votre montage. Vous serez en mesure, si vous avez besoin d'images de secours, d'aller puiser dans ce puit pour pallier un manque. Rien n'est plus frustrant de devoir retourner sur le terrain pour filmer des images manquantes.

3.2 L'entrevue

Une bonne entrevue doit être préparée et vous devez impérativement rédiger vos questions à l'avance. Pendant l'entrevue, la qualité des relations humaines est fondamentale. C'est à vous de l'installer en rassurant votre interlocuteur caméra éteinte, micro baissé. En effet, tous les interviewés ont peur de ne pas faire ce qu'on attend d'eux, de ne pas savoir répondre. En conséquence, la personne est sur la défensive, parle peu, ne s'ouvre pas. Cela donne une interview lente et ennuyeuse. Pour éviter cela, adoptez une attitude souriante, dynamique, enthousiaste. Hors micro, présentez-vous, expliquez la démarche de votre reportage et assurez-vous de la volonté de la personne à répondre. Vous pouvez également lui livrer les questions à l'avance (au moment du repérage par exemple) ce qui permet de dédramatiser les questions.

- **Attention** ! Dans tous les cas, il faut apprendre à préparer un questionnaire ouvert et permettre à la personne interviewée de répondre autrement que par oui ou par non. En commençant ses questions par racontez-moi, expliquez-moi, comment et pourquoi, il est plus facile d'obtenir de la part de ses interlocuteurs, des réponses qui vous permettront d'aborder un véritable entretien. Il faut également apprendre à mémoriser son questionnaire comme un plan de questions et

essayer d'éliminer si possible le questionnaire papier. La qualité d'écoute de l'interviewer est une des clés de la réussite d'une bonne interview filmée. L'interviewer ne doit pas craindre de jouer les « naïfs », pour que son interlocuteur soit plus à même de développer des informations qui lui semblent évidentes.

- Évitez de poser deux questions dans la même question. Cernez l'information que vous désirez obtenir. Ainsi, votre interlocuteur ne sera pas indisposé par un surplus informatif et vous aurez droit à une réponse plus précise.

- Prenez le temps de mettre votre interlocuteur à l'aise. Expliquez lui qu'il ne doit pas regarder la caméra et qu'il doit toujours vous regarder durant l'interview. Déposer, avant de débuter, des verres d'eau à proximité.

- Assurez-vous de ne pas être dérangés pendant l'entrevue. Vous et votre interlocuteur garderez ainsi le fil de votre entretien et vous éviterez un trop long tournage.

- Vous pouvez choisir deux modes de cadrage : l'un ou vous êtes, l'interviewer, dans le cadre de l'image avec l'interviewé et l'autre ou c'est seulement l'interviewé qui apparaît dans le cadre. Dans le premier cas, on favorisera un plan assez large. Dans le deuxième cas, on privilégiera un plan buste ou un gros plan sur le visage.

- L'interviewer devra porter une attention spéciale afin de bien articuler et de regarder son interlocuteur droit dans les yeux. Il peut faire des gestes en parlant et répéter ce quit être souligné durant l'entrevue.

- Construire un bon cadrage pour l'entrevue**.** Attention à la lumière ! Ce qu'il faut éviter : ***Le contre-jour*** (le sujet dos à une fenêtre ou à une source lumineuse trop intense), ***sous-exposition et surexposition*** (trop ou pas assez de lumière). *Attention aux cadrage : ne pas l'aissez trop de vide au-dessus de la tête du sujet !*

Après l'interview, n'oubliez pas de tourner les plans de coupe. Les plans de coupe sont les plans que vous pourrez inclure dans votre montage, à travers les commentaires de l'interviewé, pour illustrer son propos.

3.3 Montage

Le montage consiste à assembler bout à bout plusieurs plans pour former des séquences qui formeront à leur tour le reportage. Le montage est une phase très importante, longue et difficile. C'est à ce moment qu'est véritablement écrit le reportage. Un reportage bien monté se compose de plans assez courts et cut (c'est à dire sans « fondus enchaînés »). Si l'on a recours à cet effet, c'est souvent parce que les deux plans ne sont pas «raccord» ou si vous préférez, qu'ils s'enchaînent mal.

A) Images de plan de coupe

Ce sont des images qui illustrent les propos de la personne interviewée
Le plan insert : Les images filmées ne correspondent pas à la piste sonore.
Exemple : Imaginons que vous interviewez un chercheur parlant de la pollution d'une rivière.Vous tournez d'abord les images de l'interview. Vous vous rendez ensuite à un endroit dont vous a parlé le chercheur et vous le filmez. Ces images constitueront votre plan de coupe.

B) Les commentaires

Plus il est nécessaire de commenter un sujet, plus cela signifie qu'on l'a mal tourné.

Faites bien attention à votre prononciation : veillez à bien articuler et n'hésitez pas à ralentir votre débit de parole de façon outrancière. Un reportage TV mobilise plusieurs sens, ansi, des commentaires mal articulés deviennent-ils vite incompréhensibles.

Faites attention à ne pas trop lire les commentaires, à ne pas être trop lénifiant, pontifiant, moraliste. Faites passer votre enthousiasme dans votre voix : un sourire s'entend !

C) Illustration musicale

La musique doit être au service du sujet et non pas choisie en fonction des goûts du monteur. Veillez à éviter les musiques trop marquées temporellement ou trop à la mode afin que votre reportage n'apparaisse pas comme ringard dans 5 ans. Le tube de l'été 2009 ne résistera pas forcément au passage du temps !

Veillez à équilibre le son : le niveau sonore doit être cohérent du début à la fin du reportage.

4. Dépouillement

En fiction, on fait un dépouillement du scénario afin d'identifier nos besoins pour le tournage. Cette étape est cruciale, elle vous permettra de vos assurer que vous avez l'ensemble des éléments pour tourner votre scène. On utilise une feuille de dépouillement pour chaque scène du scénario.

4.1 Feuille de dépouillement

DECOR :			**Scène:**
RESUME	**Jour n°**		**Temps de Tournage**

ROLES	**COSTUMES**
SILHOUETTES/FIGURATION - - - - - - -	**ACCESSOIRES** - - - - - - -
DECORATION - - -	**MAQUILLAGE/COIF** - - -
	SON -
VEHICULES - - - -	
ANIMAUX -	**DIVERS**
NOTES :	

5. Découpage technique

Autre étape très importante avant le tournage, c'est le découpage technique. À cette étape, chaque scène est découpée plan par plan. Plus vous serez préparé au tournage, plus votre film sera bon. Il importe de décider chaque plan de chaque scène avant de se rendre sur le plateau. Une scène qui comporte plusieurs plans courts sera plus dynamique et une scène qui comporte un ou deux long plan sera lente. Le choix du nombre de plan dépend de ce que vous voulez démontrer dans la scène. Finalement, ce n'est pas parce qu'on décide de tout avant le tournage, que vous ne pouvez pas changer d'idée une fois sur le plateau.

5.1 Feuille de découpage technique

# plan	LIEU	ACTION	CROQUIS	CADRE	OBSERVATIONS

6. Conseils d'utilisation de la caméra

- Toujours avoir à l'œil sur le matériel. Les vols sont fréquents lorsque nous sommes sur le terrain. Les caméras sont souvent convoitées et sont facilement repérées par les gens mal intentionnés.

- Dès la fin du tournage, mettez votre caméra à l'abri dans le sac prévu à cet effet. La chaleur et le soleil sont des ennemis du caméscope. Évitez les expositions trop longues à la lumière directe du soleil. Le ou les capteurs de la caméra sont extrêmement sensibles.

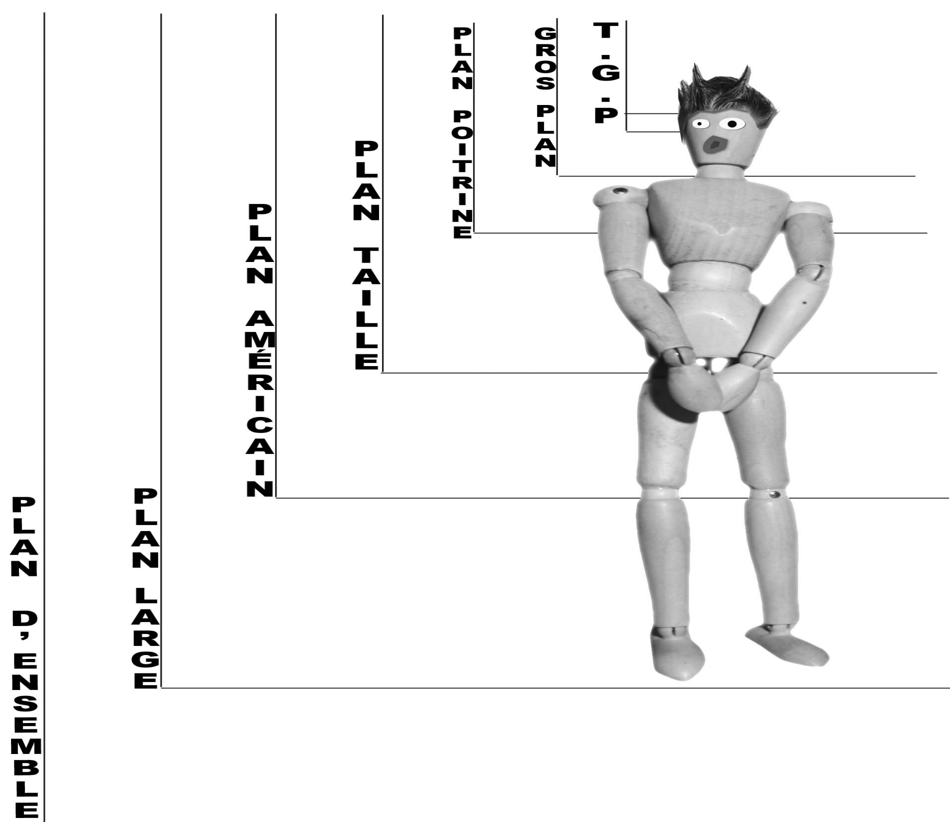
- Ne jamais filmer directement le soleil avec le caméscope. Évitez les plans face au soleil. Il procure inévitablement un effet de surexposition dans l'image qui sera inutilisable au montage.

- Si possible, furetez avec le manuel d'utilisation si vous n'êtes pas certain du fonctionnement de votre appareil.

- Évitez le zoom et les autres effets souvent intégrés aux caméscopes grand public et servez-vous du trépied pour stabiliser votre image, surtout lors des interviews.

- Favorisez le gros plan pour l'interview.

7. Valeurs de plan

Plan général :Paysage

Plan d'ensemble : Le personnage est un peu perceptible.

Plan large : Couvre le personnage de la tête aux pieds.

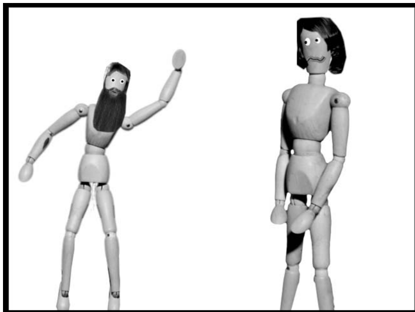
Plan américain : Couvre le personnage de la tête aux genoux (plan moyen, plan genoux).

Plan rapproché : Couvre le personnage de la tête à la taille (plan taille) ou couvre le personnage de la tête à la poitrine (plan poitrine).

Gros plan : Couvre la tête ou la main ou toutes autres parties du corps du personnage.

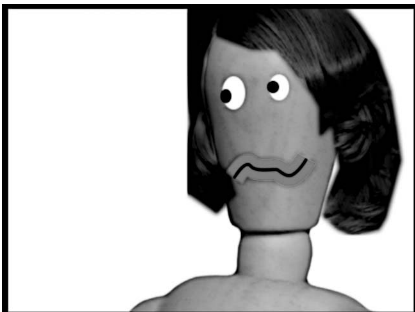
Très gros plan : Couvre un œil, un doigt ou tout autres éléments d'une partie du corps du personnage.

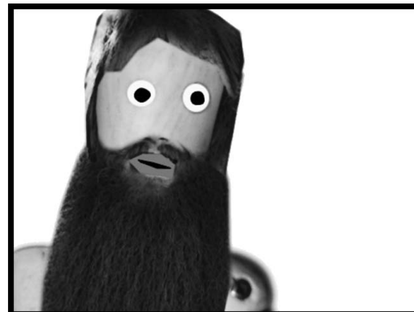
8. Types de plan

Plan maître : Plan assez large qui couvre toute la scène et les déplacements des comédiens.

Champ/Contrechamp : Plan de même valeur tourné dans les deux axes (entre 2 interlocuteurs).

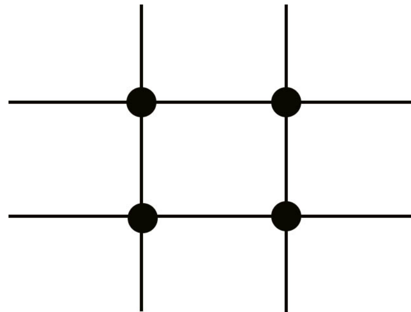
Amorce : Plan avec une personne ou un objet en avant-plan dans l'image.

Plan séquence : Plan unique qui couvre une scène complète.

Plan court : Plan qui dure d'une fraction de seconde à quelques secondes. Souvent, on utilise un plan maître entrecoupé de plusieurs plans courts pour composer une scène. C'est de cette façon qu'on donne un rythme à un film.

9. Composition de l'image

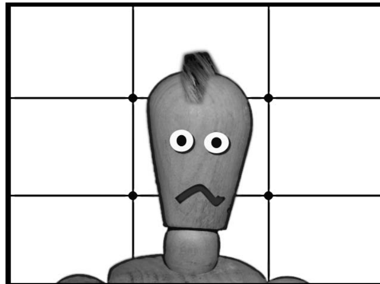
Au niveau du cadrage, il est important de laisser de l'air au regard. Si la personne regarde vers la gauche, il est important de la décentrer un peu vers la droite afin de laisser respirer le regard. Contrairement à ce qu'on a tendance à croire, il n'est pas conseillé de centrer son sujet principal dans une photo. Il est préférable d'utiliser la règle des tiers. Cette règle nous indique que si vous divisez votre photo en 3 parties de taille égale horizontalement et verticalement avec des droites, vous obtenez quatre points qui sont les points forts de votre photo.

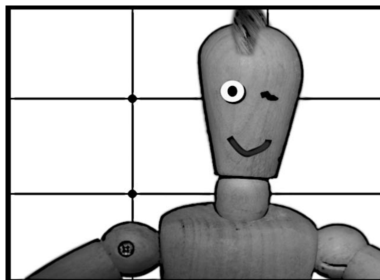
La particularité des ces points, c'est que l'oeil s'y arrête naturellement. Cette règle indique donc qu'il est préférable de mettre son sujet principal sur l'un de ces quatre points.

Erreur à ne pas faire :

Ici, l'image est centré et il y a beaucoup trop de vide au dessus de la tête du sujet.

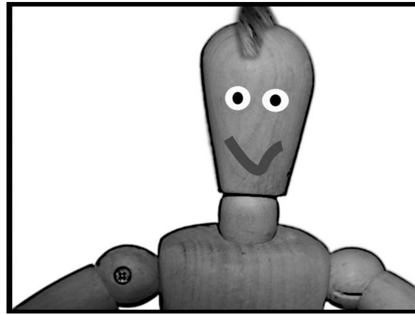
Maintenant la même photo, mais en respectant la règle des tiers:

C'est beaucoup mieux comme ça! L'œil humain est attiré vers ces lignes de force. Alors, prenez le temps d'observez la composition d'image lorsque vous écoutez des films ou lisez des bandes dessinées. Avec un peu d'effort, vos films en seront grandement améliorés!

10. Positions de la caméra

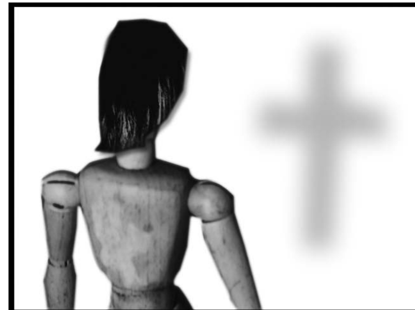
Normal : La caméra est placée devant le sujet en ligne droite à la hauteur des yeux.

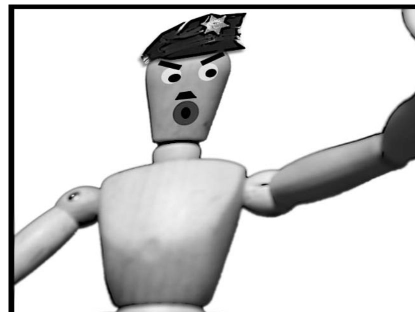
Oblique : La caméra est inclinée d'un côté. Crée un déséquilibre à l'image qui annonce une situation anormale ou peut servir a accentuer la dynamique d'une scène.

Plongée: La caméra est placée plus haut que le sujet. L'inclinaison vers le bas donne un point de vue surélevé sur le sujet. Elle peut donner un sentiment d'écrasement, de victime.

Contre-plongée : La caméra est placée plus bas que le sujet. L'inclinaison vers le haut peut donner un sentiment de grandeur ou de puissance au sujet.

11. Mouvements de caméra

Travelling :

Déplacement horizontal par un roulement (la caméra se déplace à l'aide d'un chariot ou d'une grue).

Panoramique :

La caméra tourne vers le haut ou le bas, vers la droite ou la gauche (la caméra reste fixe sur un trépied).

Boom ou crane :

Mouvement vertical vers le haut ou vers le bas de toute la caméra (travelling vertical).

Caméra épaule :

L'opérateur opère la caméra sur son épaule.

Swish pan :

Mouvement très rapide de la caméra balayant l'image.

Zoom :

La caméra est fixe et le mouvement est optique. Il est toujours préférable de s'approcher de son sujet que de zoomer car le mouvement ne fait pas naturel.

12. Coupures entre deux plans

Fondu au noir ou au blanc :

L'image s'efface tranquillement pour laisser place à une couleur.

Fondu de superposition :

L'image s'efface pour laisser place à une autre image.

* En général, l'utilisation d'un fondu sous-entend qu'il y a du temps qui s'est écouler entre les plans.

Raccord :

Liaison entre plusieurs plans qui donne une continuité à la scène.

Faux Raccord :

Lorsque deux plans dans une scène ne sont pas raccord. (exemple : entre deux plans, une tasse n'est pas au même endroit)

13. Continuité

Les images que nous prenons pour faire un film doivent être fait en fonction du montage. Pour que l'enchaînement puisse se faire correctement, une attention toute particulière devra être porté à la continuité visuelle des différents plans.

La continuité visuelle permet de faire en sorte que les raccords entre les différents plans soient le plus invisibles possibles. Si la continuité est incorrecte, le spectateur décrochera de l'histoire car il aura l'impression de sentir la caméra.

Continuité sur le mouvement :
Les mouvements de caméra se succèdent dans la même direction ou respectent une durée similaire pour donner une impression de rythme.

Continuité sur l'échelle de plan :
Lorsqu'on filme un sujet à une valeur de plan, la prochaine valeur de plan doit être marquante. Exemple : Passer d'un plan large a un gros plan et éviter de passer d'un gros plan a un plan poitrine car ca donne l'impression que l'image saute.

14. Zones de son

Hors-champ :

Le son n'est pas dans le cadre mais il fait partie de l'espace (ex : On entend un piano sans le voir mais on sait que quelqu'un joue dans la pièce d'à côté).

Son In :

Son filmé en direct avec l'image.(ex : On voit des gens discuter et on les entend.)

Son Off :

Musique d'ambiance ou narration.

15. Grille de montage

Lors de votre montage, nous vous recommandons d'utiliser une grille pour noter les plans tournés et indiquer le meilleur. Il n'est pas rare de reprendre plusieurs fois le même plan afin d'être sûr que le ton est juste et le cadrage bon. La grille de montage sera très utilse lors de votre montage et vous fera gagner beaucoup de temps.

15.1 Exemple de grille

# scène	# plan	# prise	Description	Time code début	Time code fin	Bonne prise

16. Qui fait quoi?

Scénariste / Screenwriter

Personne qui crée l'histoire en écrivant le scénario. C'est la base, le point de départ sur lequel on s'appuie pour construire le film. Certains réalisateurs sont aussi scénaristes. Pour une série télé, il y a souvent tout un département d'écriture coordonné par une personne qui supervise l'ensemble.

Réalisateur / Director

Responsable de tous les aspects créatifs de la production, il transmet à tous sa vision jusque dans les plus petits détails. Il doit constamment répondre aux questions d'ordre créatif venant de toute l'équipe et des comédiens. C'est lui qui donne le style au film selon sa conception.

Acteur / Actor

Interprète le personnage qui a été crée par le scénariste. Il est dirigé par le réalisateur.

Département de la production / production departement

Producteur exécutif / Executive producer

Producteur qui relève directement de la maison de production, il s'occupe en général de plusieurs films à la fois. Il est responsable du projet, de la coordination du financement jusqu'aux ventes, du bon fonctionnement de la production, des coûts du projet et de la qualité du produit fini. On retrouve ce poste dans les compagnies de productions ayant un grand volume d'activités.

Producteur / Producer

Responsable de la faisabilité d'un projet, il développe le projet pour le rendre réalisable en terme de qualité de scénario et de budget. Il prend des décisions d'ordre financier et créatif, en collaboration avec le réalisateur et les principaux créateurs de l'équipe de production. Il contribue à mettre sur pied une équipe solide et à trouver des acteurs qui sauront enrichir le film.

Producteur délégué / Line producer

Il supervise la gestion du budget, contribue aux décisions d'ordre financier et peut également intervenir au niveau créatif. En tournage, le producteur délégué assure une présence constante sur le plateau et peut ainsi régler les problèmes à mesure qu'ils se présentent. Ce poste est souvent jumelé à celui de directeur de production.

Directeur de production / Production manager

Responsable de la gestion du tournage au jour le jour. Engage et négocie avec les techniciens ainsi que certains comédiens. Il autorise les dépenses, approuve les feuilles de temps et négocie avec les fournisseurs. En contact étroit avec le plateau, il peut régler les problèmes à mesure qu'ils se présentent. Il supervise le travail de la régie et de la coordination de production.

Coordonnateur de production / Production coordinator

Travaille sous la responsabilité du directeur de production. Il s'occupe des tous les documents reliés à la production du film. (plan travail, contrat,…)

Département de la réalisation / Assistant director departement

C'est la tour de contrôle : c'est là que démarre la chaîne de communication. On s'assure que tous les autres départements sont constamment informés des décisions du réalisateur, de ce qui change et évolue. Il gère le calendrier et les réunions. En tournage, ils ont en mains la gestion du plateau : ils informent l'équipe de ce qu'il y a à faire, où en est le travail; ils font respecter l'horaire de la journée en fonction de ce qui a été prévu, s'occupent des comédiens et de la figuration, aident à la mise en scène, remplissent la feuille de service quotidienne et voient avec les autres départements à la logistique de la prochaine journée.

1er assistant à la réalisation / 1st assistant director
2e assistant à la réalisation
3e assistant à la réalisation

Département scripte / script departement

Scripte / Script supervisor

Responsable de la continuité des images à l'écran, agit comme mémoire du film. Intervient surtout au niveau du jeu et des gestes des acteurs et peut intervenir dans les autres départements au sujet de la continuité. Fait un minutage du scénario, analyse les détails du scénario afin d'assurer la logique et la continuité du récit, rédige pour la production des rapports de ce qui se tourne chaque jour et décrit chaque plan tourné avec tous les détails pour le montage.

Département régie-transport / Unit departement

La régie c'est le département qui s'occupe de toute la logistique de l'arrivée et de la présence d'une équipe de tournage sur une location ou en studio. Elle voit aux permis de stationnement pour les véhicules de production et pour le blocage des rues, s'occupe de l'installation du camp de base à l'extérieur et la préparation des espaces de travail à l'intérieur de la location. Elle est également responsable de la cantine, du transport des gens et des courses pour les autres départements. La régie contrôle l'accès au plateau durant la journée de tournage.

Régisseur de plateau / Unit manager

Assistant régisseur de plateau / Assistant unit manager

Régisseur d'extérieur et assistant / Location manager and assistant

Assistant à la production / Production assistant

Cantinier / Craft person

Coordonnateur en sécurité / Transport coordinator

Coordonnateur des transport / transport coordinator

Chauffeur / Driver

Département des décors / Art departement

On y retrouve les gens qui conçoivent et construisent les décors, qui aménagent les lieux de tournage, qui trouvent ou fabriquent les accessoires et en gèrent l'utilisation sur le plateau; bref, ceux qui créent l'environnement des personnages en fonction des désirs du réalisateur. C'est probablement le plus gros département d'une production.

Concepteur visuel / Production designer

Directeur artistique et assistant / Art director and assistant

Chef décorateur et assistant / Key set decorator

Accessoiriste

Coordonnateur en construction / Construction coordinator

Coordonnateur artistique / Art departement coordinator

Équipe artistique :
Dessinateur / Draftman
Menuisier / Carpenter
Peintre scénique / Scenic painter
Sculteur / Scultor
Maquettiste / Model maker
Techniciens aux décors / Scenic technician
Coordonnateur des véhicules / Vehicle coordinator

Styliste alimentaire / Food designer

Département des effets spéciaux (mécaniques)

Ils font du feu, de la pluie, des explosions, prépare les armes, etc.

Coordonnateur d'effets spéciaux mécaniques / Special effects coordinator

Technicien d'effets spéciaux et assistant / Special effects technician and assistant

Armurier / Weapons wrangler

Départements caméra et technique / Camera and tecnical departements

Ces deux départements mettent en images le projet, qui l'immortalise. On y conçoit l'éclairage, on prévoit l'installation de l'équipement nécecessaire aux mouvements de caméra et on filme les scènes.

Directeur de la photographie / Director of photography

Grand responsable de l'image filmée, il discute du concept visuel et travail au découpage technique avec le réalisateur. Il décide de l'éclairage et de l'ambiance en accord avec la vision du réalisateur.

Cadreur / Camera operator

Manipule la caméra afin d'assurer le meilleur cadre, autant artistique que mécanique.

1er assistant à la caméra / 1st camera assistant

2e assitant à la caméra/2nd camera assistant

Opérateur de vidéo assist /Video assist operator

Opérateur de steadicam / Steadicam operator

Opérateur de caméra sous-marine / Underwater camera operator

Photographe de plateau / still photographer

Équipe technique :
Chef électricien / Gaffer
Chef machiniste / Key grip
Best boy électricien
Best boy machiniste
Électricien
Machiniste
Préposé au générateur

Département du son / Sound departement

Ce sont ceux qui enregistrent les dialogues et les sons ambiants qui serviront à créer la bande sonore du projet. C'est une petite équipe dont le travail est souvent difficile à cause des conditions sonores des lieux de tournages, de la complexité de certains mouvements de caméra ou de certains façons d'éclairer le décors.

Preneur de son / Production sound recordist-mixer

Il est le responsable de la qualité sonore enregistrée lors du tournage et décide de l'équipement à utiliser selon chaque situation de prise de son.

Perchiste / Boom operetor

Manipule la perche pour suivre les dialogues ou les actions.

Département du maquillage et de la coiffure / Make-up and hair departement

On y crée le look spécifique de chacun des personnages en fonction du scénario et selon la vision du réalisateur. Il peut s'avérer nécessaire de recourir à certaines techniques plus sophistiquées pour des transformations plus importantes : vieillissements, blessures, déformations, etc.

Département des costumes / Wardrobe departement

Ce sont eux qui établissent avec le réalisateur les looks des personnages, qui conçoivent, fabriquent ou louent les costumes qui seront portés par les comédiens, les figurants, les doublures et les cascadeurs. Ce sont eux qui habillent ces mêmes personnages et veillent à l'entretien des costumes.

Département du montage / Editing departement

Ce sont les gens qui assemblent les scènes à partir du matériel qui a été tourné. Les monteurs ont une grande influence sur le résultat final du projet. Ce sont des créateurs importants qui ont plus ou moins de latitude pour s'exprimer selon le réalisateur avec lequel il travaille.

Monteur image / Editor

Il assemble les images tournées en accord avec le réalisateur et conçoit un style et un rythme à l'histoire.

Monteur sonore / Sound editor

Assemble les sons et les dialogues enregistrés lors du tournage sonore et conçoit la trame sonore en y intégrant le son original, des effets et de la musique en accord avec le réalisateur.

Assistant monteur / Assistant editor

Superviseur d'effets visuels / Special effects supervisor

Entraîneur d'animaux

Coordonnateur de cascades / Stunt coordinator

Cascadeurs / Stunt

17. Conclusion

Faire un film, même un court-métrage, demande beaucoup de temps et d'inombrables étapes. Il ne faut pas se décourager. Si vous respectez et que vous travaillez bien chaque étape, vous serez extrèmement fier du résultat.

En espérant que ce guide vous aidera dans vos prochaines réalisations. Soyez assuré que nous serons très heureux de diffuser vos films sur Chétikoi.tv.

C'est un wrap!
L'équipe de Chétikoi.tv